

Explotación Textil, Una Exploración Matérica Particular

“Cuando el Ruido Calla”

Tesista: Ana C. Robles Soriano

Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata

Departamento de Artes Plásticas

Licenciatura en Artes Plásticas – Orientación Dibujo

Directora de Tesis: Lic. Prof. Claudia Piquet

Año 2021

Índice

Introducción.....	3
Fundamentación.....	4
Tema.....	6
Aspectos Sociológicos.....	7
Tejido como Arte - Trascendencia Plástica.....	12
Mis obras en esta propuesta de tesis.....	14
Conclusiones.....	15
Anexo de procedimientos.....	17
Obras realizadas con Técnicas mixtas, Collage y Dibujos.....	17
Reflexión: Poética y Materialidad.....	21
Anexo de imágenes de procesos y procedimientos.....	22
Bibliografía.....	27
Referencias.....	30

Explotación Textil una Exploración Matérica Particular

...Cuando el Ruido Calla.

Robles Soriano Ana Cecilia

Esta tesis se sustenta en las disciplinas de Dibujo y Arte Textil.

Mi carrera de grado fue con la orientación de Dibujo y mi oficio para vivir fue por mucho tiempo la costura. Los procesos creativos parecen jugar entre el concepto de artesanía, manufactura y el de obra de arte, el “hacer” para construir objetos utilitarios, decorativos y/o valiosos para el universo visual.

Los tejidos han sido una parte fundamental de la vida humana desde el comienzo de la civilización, los métodos y materiales utilizados en su fabricación han experimentado un gran desarrollo, manteniendo sus funciones primordiales. La historia de las artes textiles va de la mano de la historia del comercio y desde la antigüedad, los tejidos se han utilizado como ropa para cubrir el cuerpo y protegerlo. En mi propuesta rompen con esta función utilitaria pero mantienen su rol de protección, dándole corporeidad a los seres representados en cada obra.

La palabra “textil” proviene del latín texere que significa “tejer”, “trenzar” o “construir”. El tejido se manifiesta con el grosor de los hilos, como líneas moduladas y texturadas, poniendo en valor la torsión o trenzado de las fibras. Los hilos se tejen, tricotan o enlazan para formar una tela o paño. Las artes textiles incluyen técnicas utilizadas para su decoración como el teñido,

imprimación, sublimación que en mi obra se mezclan con el dibujo y el modelado de valor y demás recursos compositivos y plásticos.

Fundamentación:

El proyecto nace desde una necesidad personal de querer decir, pensar, analizar, también encontrar respuestas a un tema que me involucra y que fue parte de mi vida; en realidad sigue siendo parte de la misma, porque marcó mi existencia y mi mirada del mundo que me rodea.

Mi vida transcurrió en una familia materna en la cual las mujeres solíamos trabajar en talleres de costura; largas jornadas de trabajo en talleres de tías, hermanas de mi madre a los que parecía que estábamos destinadas una vez hubiéramos terminado la secundaria o casi terminado. Mi familia materna soñó con el progreso transitando el mundo laboral textil y yo no pude escapar a esta herencia pues también recorrí los diversos ámbitos de este que denomino “mundo textil”.

Creo que todo lo que nos toca vivir tiene un sentido y un porqué. Cuando tuve la oportunidad de realizar la carrera no tenía claro cuándo ni cómo iba a poder unir estas dos etapas de mi vida que parecían tan disociadas una de otra y que en ciertos momentos me causaban un conflicto existencial, pero hoy creo con certeza que pude encontrar el sentido y pude unir esos dos momentos vividos fundamentales para la realización de esta tesis.

La presente tesis nace entonces, como dije anteriormente de una necesidad de decir, de pensar, de analizar, de encontrar respuestas sobre esto que llamo “Mundo textil” y que lo llamo así a propósito como una forma de enmarcarlo en una especie de submundo paralelo al que transitamos.

Esto me llevó a que posteriormente se convirtiera en mi tema de investigación el cual después de un largo proceso puedo decir que está lista para ser compartido. Son reflexiones y

conclusiones puestas en obras plásticas, desarrolladas desde el collage y el trazo de la línea de una manera en la que se fusionan y se ensamblan indistintamente.

Antonio Berni dijo alguna vez “el nuevo realismo no es una simple retórica o una declamación sin fondo ni objetividad, por el contrario, es el espejo sugestivo de la gran realidad espiritual, social, política y económica de nuestro siglo”. Cabe destacar en este punto que en mi obra de tesis han sido referenciales muy importantes las ideas y el hacer plástico de dicho artista.

En los años 30 a 40 del siglo XX Berni desarrolla su teoría del Nuevo Realismo, basado en un arte de compromiso político y social observado desde un *realismo trascendente* dice el propio Berni, hoy siglo XXI siguen tan vigentes sus reflexiones que fueron un punto de inspiración, sobre todo en la etapa de sus grandes obras en collage en la resolución plástica y por la forma como construye el plano bidimensional en otras palabras, el modo como incluye la realidad en la obra por medio del collage. Esta técnica, como tal, surge en Europa a principios del siglo XX, si bien tiene sus antecedentes ornamentales o decorativos en siglos anteriores, es sin duda que el surgimiento de un nuevo mundo moderno, caótico y de consumo en el que se avecinaba una guerra mundial fue el escenario perfecto para que irrumpa y formule una nueva visión representativa y crítica; es en este escenario donde aparecen como principales representantes de esta revolución Picasso y Braque, con la invención del collage cubista que a medida que avanzaban en estas experiencias de exploración fueron agregando elementos y modos de desarrollar como: Trompe de l’oeil (engañar el ojo con trozos que imitan o son referentes de algo); Ready-made (objetos descartados encontrados); Papier collé (papeles pegados pero que evocan las formas del objeto que lo determina).

El Assemblage o ensamblaje fue un término usado en los años cincuenta del siglo pasado por el artista Jean Dubuffet para describir sus obras en las que incluía varios materiales

heterogéneos (papeles arrugados, alas de mariposas, maderas, esponjas y desperdicios naturales), fue a partir de Dubuffet que se empezó a usar el término para aglutinar de algún modo a todos los referentes de esta que ya era para entonces una estética del arte.

Si bien estos cambios en el arte se han dado en el siglo XX, hoy mi trabajo de tesis toma esa estética y no otra porque mi tema está basado en cuestiones sociales en problemáticas que empezaron a surgir con la llegada de la producción industrial, el consumo de masas, el descarte, la producción exacerbada de objetos de consumo pasajero, etc. y todo esto inmerso en una idea de felicidad y riqueza globalizada, hoy siglo XXI mis personajes reales que germinaron en esa época ya dieron dolorosos frutos. Vivimos en un mundo repleto de submundos y uno de ellos es éste al que hago referencia y en el que basé mi tema de tesis. Los niños, niñas y mujeres que trabajan en talleres despojados de toda condición de derecho y en donde pierden por tanto el derecho a soñar con una vida que ellos elijan tener, son mis personajes puestos en sus propios contextos los que dan forma a la presente tesis compartiendo el mismo lugar que los elementos de descarte de los talleres.

Citando a Theodor Adorno (1984) respecto al arte y su relación con la sociedad dice que “[...] las obras de arte son imitación de lo empíricamente vivo, aportando a esto lo que fuera le está negado” (p 14).

Tema: La Explotación de Mujeres, Niñas y Niños en la Producción Textil

El tema de la explotación en la industria textil tiene muchas aristas, lamentablemente es muy amplio y se podría hacer muchos trabajos al respecto pero elegí para mi tema de tesis el factor humano que es el que me interesa. Elegí a las personas que por necesidad tienen que aceptar estas condiciones de trabajo que destruyen su vida, la calidad de la misma, sus sueños,

centrándome en los vulnerables, en los niños, niñas y mujeres; el tema está centrado en ellas y ellos, interpelándome o cuestionándome tantos silencios y tantas ausencias. Desde mi propuesta plástica pretendo ponerles rostro y exponer esta realidad con los recursos reales de desecho de talleres textiles explorando la poética de los mismos unidos con materiales y técnicas de dibujo convencionales, pretendo que mi obra sea un “hilo inicial” desde donde otros puedan encontrar modos de decir ampliando los recursos plásticos tradicionales en la que explícitamente la realidad sea partícipe de las obras.

Aspectos Sociológicos:

Existen en el mundo diferentes formas de esclavitud siglo XXI una de ellas se produce a menudo en el sector textil, más conocida como “maquila”, se sabe que estas formas esclavizantes de “trabajar” data de siglos atrás, pero digamos que en estos tiempos forma parte de un modo de enriquecimiento consolidado, con una estructura a nivel mundial finamente articulada de modo que las personas que trabajan en estos lugares quedan atrapadas en un sistema sin salida.

El concepto de maquila se emplea desde el año 1020 para designar la “porción de lo molido” que corresponde al molinero. En la actualidad la maquila es una opción para que un productor cuente con productos con marca propia elaborados por un tercero y se comprende al “contrato de maquila” como un contrato de prestación de servicios, pero dirigido a la confección de ropa, preparación de alimentos o manufacturación de productos específicos.

En un mundo globalizado que proponía el progreso para todos encontramos realidades como esta que analizo y que nos muestra una dura realidad que nada se parece al progreso o por lo menos no para todos los involucrados,

La promesa de la globalización era que todos íbamos a ganar: los consumidores del mundo rico conseguirían productos baratos y la gente de las zonas pobres del mundo conseguirían empleos que les daría la oportunidad de salir de la pobreza. La realidad es que detrás de una industria textil globalizada existe un gran fracaso si pensamos el progreso en función del bien común y la mejora de la calidad de vida de los habitantes; existen tres cosas que están siendo vulneradas: por un lado tenemos el impacto ecológico debido a que la fabricación es a una escala que no está contemplando el deterioro del medio ambiente y puesto que en el ámbito textil se hace uso de sustancias químicas tóxicas que van a parar como desechos a ríos de las localidades; otro es el impacto económico y otro por consecuencia el impacto social sobre las poblaciones en donde se encuentran localizadas las fábricas.

Para no extenderme en otros ámbitos del sector textil quiero centrarme en la parte que dio forma al tema de la presente tesis que es el aspecto económico que está muy ligado a los otros, pero sería muy extenso y problemático poder plasmar en un todo unido al lenguaje plástico, podría quedar tal vez como propuesta de otra tesis.

Volviendo al tema que me moviliza y que deseo pueda transmitir a través de mis obras, es necesario contextualizar este aspecto económico al que me refiero.

Anteriormente nombre las maquilas, ¿quién sabe qué son y cómo funcionan?, ¿por qué se encuentran en ciudades o países pobres?, ¿cuáles son las formas de contratación del personal?, etc., etc.,... tantas preguntas que surgieron en parte, a partir de iniciar este camino desde un video sobre el derrumbe de Rana Plaza, un edificio de ocho pisos ubicado en las afueras de Dacca la capital de Bangladesh al sur de Asia. El 24 de abril del 2013, el edificio de ocho pisos se derrumbó sobre los empleados de la fábrica textil que funcionaba ahí y que producía prendas para una treintena de marcas occidentales. Murieron alrededor de 1100 personas y más de 2000

resultaron heridas. Esta era una Maquila, un gran taller industrial en el que se fabricaba a gran escala prendas con mano de obra barata. Las maquilas no son otra cosa que el resultado bien articulado legalmente en todas partes del mundo para disminuir costos en el producto final para el gran mercado en el que se puede encontrar prendas a dos o tres dólares o euros según donde se distribuya.

No podemos no pensar en la cadena de producción: el dueño de la fábrica, el tallerista, el transporte, el que vende las telas, el que produce el algodón o la materia prima, el que vendió la semilla, ¿en quienes recae esta reducción de costos? (Rebeca, 2015).

Pues la respuesta es terriblemente simple, en las personas que en un 70% son mujeres muy jóvenes o mejor dicho niñas desde los 12 años, cuanto más jóvenes mejor porque en general no saben leer ni escribir ya que proceden en su mayoría de zonas rurales y no saben defender sus derechos porque no tienen formación en lo referente a las legislaciones laborales, y dentro de ese porcentaje también están incluidos los niños que desde los nueve años son introducidos en la cadena productiva y en el trabajo familiar sin poder ir a la escuela ya que en este sistema de maquila no se lo permiten. Surge la pregunta ¿por qué trabajadores niños? y la respuesta está a la vista de todos, porque son más dóciles y porque no están contemplados en legislaciones laborales ni en tratados internacionales laborales.

En el caso de Argentina la deslocalización opera dentro de los límites del Estado-Nación, tercerizando la confección a talleres clandestinos a partir de la explotación de una población vulnerable por su situación económica y por su carencia de registro tanto laboral como en gran parte de los casos, migratorio. La masividad del trabajo de migrantes procedentes de Bolivia en

talleres de confección clandestinos ha trascendido desde el incendio del taller de la calle Luis Viale en el año 2006 en el que murieron dos costureros y cuatro niños. A partir de entonces, la problemática del trabajo en la industria de la indumentaria ha cobrado relevancia mediática y ha generado la puesta en marcha de algunos mecanismos estatales – incipientes aún- de control y contención de la población que sale de talleres clandestinos clausurados.

Se sabe por declaraciones que la modalidad de trabajo “cama adentro” los obliga a pagar el gasto del viaje y la provisión de la vivienda y comida; han declarado también que en muchos casos les pagan atrasado el sueldo y en partes, también se les retienen los documentos de identidad con amenazas de poner en conocimiento a las autoridades migratorias coartando la libertad de entrar y salir libremente del taller que se constató que servía de taller vivienda en espacios muy reducidos y de construcciones precarias (Gago, 2016).

Condiciones de Trabajo en el Mundo Textil:

El sector textil cuenta con jornadas laborales de entre 12 y 14 horas diarias los siete días de la semana, el sueldo que se paga es inferior al sueldo mínimo legal y no llegan a cubrir las necesidades básicas, llegan a cobrar por hora un dólar o menos; no hay contrato laboral, pago tardío de salarios, falta de prestaciones sociales, no existe la libertad sindical, maltrato físico y verbal en muchos casos, despidos injustificados, acoso sexual y discriminación, violación a las normas de salud, un ejemplo recurrente es el caso de uso de sustancias químicas en teñidos y estampados para lo cual no cuentan con medidas de protección; debido a largas jornadas de trabajo sufren de agotamiento, dolor de espalda, dolor ocular, problemas respiratorios ocasionados por el polvillo de las telas; otro factor de abuso en las condiciones de trabajo es no poder ir al baño libremente (se encuentran con candado) tienen que pedir permiso especial.

“La industria textil puede ser un gran motor de desarrollo económico y social o puede contribuir a la pobreza y la desigualdad ¿con cuál te quedas?”, (Moneda, 2015 s/p).

Ubicación Geográfica:

Este tipo de fábricas, con estas características, están ubicadas en países o ciudades empobrecidas en las que multinacionales o marcas de renombre a partir de convenios de libre comercio con estos países operan sin un marco legal que ampare a los /las trabajadores, quedan fuera los derechos humanos, derechos laborales y el derecho a la infancia.

Cabe aclarar que están en vigencia tratados internacionales regulados por la OIT (Organización internacional del trabajo) pero la realidad es que no se cumplen.

Estos lugares son: La frontera de México con Estados Unidos, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, India, Marruecos, Bangladesh, Taiwán, Singapur; China, Corea del Sur, entre otros.

“No tenemos conciencia cuando compramos una prenda, cuando la llevamos puesta, de dónde procede, quién la ha fabricado, si se cumplen sus derechos humanos, laborales o si se está respetando el medio ambiente” (Rebeca, 2015 s/p).

Revalorizando Oficios

La brillantina, lápices de colores, hilos de coser, botones o mostacilla son materiales que en el uso diario son considerados sencillos y hasta pasan inadvertidos, pero muchos artistas los rescatan para llevarlos a una galería o un museo. La intención es retomar el oficio artesanal y darle el estatuto de arte.

No hay artes menores, ni materiales baratos que no puedan ser elevados hacia la categoría o estatuto de ARTE.

Una Imagen Familiar

Generalmente parto de fotografías de talleres clandestinos, documentales de personas reales y autorretratos. Comienzo a trabajar con el criterio lúdico, casi como un experimento de adición de materiales, pegado, cosiendo, abrochando,... que voy conjugando libremente los personajes en diferentes situaciones con su contexto y tarea.

Tejido como Arte - Trascendencia Plástica:

Carlos Alonso (2005) dijo en una entrevista, a propósito de su obra que “tenía la necesidad de explorar un lenguaje propio y plantear simultáneamente la rebelión ante la academia” (p.203); se podría agregar que existe en todo proceso creativo una tensión entre el hacer y lo académicamente aprendido y que tal vez ahí radica el paso que nos permitimos en nuestra propia búsqueda. Particularmente en estas obras de tesis el objetivo de la estética de las mismas es que al estar frente al observador violenten la mirada, que hasta cierto punto molesten, sacudan los sentidos; busco que sean el nexo entre esa realidad de la que nacen y que muchos desconocen o lo que es peor permanece naturalizada, entonces tal vez así estarían vivas como dice T. Adorno

“[...] son vivas por su lenguaje y de una manera que no poseen ni los objetos naturales ni los sujetos que las hicieron. Su lenguaje se basa en la comunicación de todo lo singular que hay en ellas [...] y precisamente al ser artefactos, productos de un trabajo social,

entran en comunicación con lo empírico a lo que renuncian y de lo que toman su contenido” (1984 p.14).

Tradicionalmente se ha utilizado el término “ARTE” para referirse a cualquier habilidad o maestría, a “lo bien hecho”. La diferencia entre oficio y arte hoy es solo la intencionalidad del artista. Es inevitable destacar “lo textil” como rasgo identitario cultural. Vale recordar los pueblos originarios de la región andina que se destacan por sus creaciones textiles que se mantienen hasta el presente como símbolo de su tradición cultural. Con diferentes estilos correspondientes a cada cultura, la producción textil ocupó un lugar central en cuanto a identidad, creencias e ideologías. Los textiles tradicionales Aymara representan la cultura viva de los andes bolivianos, en la actualidad la producción de tapices se mantiene de generación en generación. Más al sur, la tradición textil Mapuche también se mantiene vigente hoy en día, como un medio imprescindible en la representación de su identidad cultural. El rescate arqueológico de piezas textiles ha permitido comprender mejor a estas culturas y su arraigo tradicional puede verse en la producción actual de diferentes comunidades. Las vanguardias artísticas influyeron notablemente en las artes aplicadas, el arte textil y la indumentaria, volvieron difusas las fronteras entre disciplinas y técnicas. A partir de La Bauhaus en 1919 (W. Gropius), la artesanía textil pasó a convertirse en un género artístico con vida propia. Desde entonces las obras textiles comienzan a ser concebidas no sólo como productos artesanales y de diseño, sino como obras con contenido conceptual.

Observé obras de Ita Aber (Estados Unidos el año 1932), Jean Lurçat (Francia 1892-1966) que fue reconocido especialmente por su trabajo en el tapiz, donde renovó en profundidad su lenguaje artístico, Ernesto Aroztegui (Melo, Cerro Largo 1930 - Montevideo 1994) fue un artista uruguayo, destacado en el arte textil, Violeta del Carmen Parra Sandoval (San Fabián de Alicó o

San Carlos, Región de Ñuble 1917-La Reina, Santiago 1967) con sus bordados ha trascendido las fronteras, fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música, Loreto Millalén Iturriaga (nacida en 1974) es una grabadora, tejedora, escultora, bailarina, alfarera, poeta y artista mapuche. Es fundadora y directora del Taller y Escuela de Arte Textil Mapuche Ad Llallin y creadora del Primer Encuentro de Textiles de Abyayala en Wallmapu: Arte Textil y Medicina, Lorena Lemunguier Quezada, Lemungürü (1954), es una artista visual chilena-mapuche, representante del arte textil contemporáneo, Androna Linartas Czesnowics (1940), artista lituana que ha desarrollado su carrera en México. Su obra es desarrollada principalmente en el arte textil y el tapiz, Teresa Lanceta (1951), la genial Elvira Lacy Duarte Cardoso (1937-2015) que fue una artista visual uruguaya. He investigado como “lo textil” muchas veces tiende a creaciones donde la textura y el color son protagonistas. Muchas obras son netamente textiles o utilizan elementos o técnicas que rememoran lo textil. En mi producción, este aspecto, se encuentra en permanente diálogo con el dibujo, donde, sin entrar en litigio, comparten el rol protagónico del espacio plástico.

Mis Obras en Esta Propuesta de Tesis:

Fueron realizadas en los años 2016, 17, 18 y 19 pero parece cargar el peso de la historia de las luchas por los derechos de obreros textiles del mundo.

La producción tiene un pesado clima lumínico. Transmite sensación de oscuridad y humedad. Los contrastes aportan a aspectos compositivos y niegan o destacan texturas de acuerdo a la búsqueda de tensiones y la carga plástica y/o simbólica de los llenos y vacíos.

Los colores se quiebran y modelan dialogando con zonas acromáticas.

La plancha caliente sobre el liencillo de planchado aporta al clima de quebramiento, sumando un fuerte aporte poético a la materialidad de las obras. El metal de los cierres y broches se incrustan en las tramas textiles generando ritmos, combinando los brillos y opacidades jugando sobre las superficies.

Conclusiones:

Empecé el desafío de realizar este trabajo de tesis buscando respuestas, como dije en un principio, pero en realidad las respuestas están a la vista de todos. Son obras de gran compromiso social, con una gran carga cultural y política sin embargo desarrollar un tema de implicancia social permite por lo menos desde mi punto de vista un compromiso especial que tiene que ver con el respeto a las personas de las que se quiere hacer referencia. Sin duda la mirada de cada uno es subjetiva pero en esa subjetividad responde al lugar desde donde proponemos mirar esa realidad, es una propuesta que cada uno tomará desde el lugar que quiera ubicarse.

Carlos Alonso (2005) afirma que su suerte “[...] es poder desentrañar la relación entre la pintura, la gente y la sociedad” (p.205), a lo largo del desarrollo de estas obras de tesis comprendí lo importante de esta relación: obra – individuo – sociedad, hubo en todo momento la necesidad de imprimirle dramatismo, dolor, soledad, abandono, etc., por la importancia de plasmar y mostrar eso que veo repito desde mi subjetividad. Querer y elegir compartirlo se hace necesario. Otro punto a tener en cuenta en estas conclusiones es el proceso creativo que desde la elección del tema ha sido una exploración tanto de la materialidad de los elementos de talleres reales así como de los dibujos que formarían parte de esta propuesta, la necesidad de que la línea comparta esa realidad de la que salían los otros materiales fue una constante, logrando concreción desde los hilos, puntadas, tramas, cosiendo líneas, construyéndolas, etc., buscando

respuestas a conceptos tales como lleno, vacío, descarte, acumulación, sustracción, adición, etc. Dándole valor poético a los materiales, recursos y procedimientos plásticos. Es importante también destacar que en el proceso de búsqueda de materiales, fueron de suma importancia fotografías a partir de las cuales di forma a cada obra; dichas fotografías fueron tomadas en distintos lugares del mundo en donde existen estos submundos de trabajo esclavo, son personas de distintas etnias y edades.

Concluyendo diré que las preguntas y cuestionamientos iniciales posteriormente pasan a ser un proceso creativo plástico y logran definiciones estéticas luego de una exploración constante y sistemática de la materialidad (remanentes de talleres, ropa de descarte, moldería en papeles, etc.) y el dibujo. Se convierten en obras bidimensionales en formato vertical y horizontal en los que el marco de encierro en ocasiones pierde definición. En mis obras los materiales de descarte pasan a ser elementos discursivos que develan sus propias características y carga simbólica, por ejemplo, un cierre roto se descubre como tal pero sumado a varios similares pasa a ser una trama que sugiere encierro, espacio limitado, barrotes desgastados, etc. y los elementos del dibujos definen a los personajes. Los colores generalmente responden a una paleta de baja luminosidad donde los negros cromáticos o acromáticos, o gris de muy bajo valor lumínico, son uno de los polares de mayor preponderancia vinculándose a tonos quebrados, dados por la propia materialidad de soporte de las obras en la que se descubre el desgaste del paso del tiempo.

Las obras de la presente tesis son una conclusión personal de realidades de un mundo que puede ser modificado para mejor por lo tanto una visión personal acerca de la realidad y del mundo en que vivimos.

Anexo de Procedimientos:

Búsqueda de talleres reales, mercerías, sederías, barrio comercial de Once en Buenos Aires, de donde obtener remanentes y demás objetos de descarte que pudieran aportar significado a las obras.

Etapas de exploración, análisis y elección de la materialidad adecuada a lo proyectado.

Proyectar metodología de trabajo con apuntes, fotografías, recordatorios, conceptos, etc., determinación de tiempos (hora reloj) para el desarrollo de cada obra teniendo en cuenta el tiempo como metodología para asociarlo a las horas de trabajo de talleres textiles.

Obras Realizadas con Técnica Mixta, Collage y Dibujos

Las obras que presento en mi tesis son diez, componen una serie que abarca los conceptos presentes en el fundamento y proponen una poética muy particular por su materialidad, recursos y procedimientos plásticos.

Obra número 1. “Mujeres en las Máquinas”. Realizado en julio del año 2016; formato rectangular horizontal con un lado irregular, mide 1.20 x 0.82, realizado sobre soporte madera aglomerada, en la que los materiales utilizados telas, alfileres, ganchos, de metal, tela liencillos de planchado, hilos, lápices sanguina, tizas de modista se entre mezclan con pegamentos en algunos casos y en otros cosidos con puntadas a máquina que hacen las veces de trazos lineales y tramas dando forma a los personajes. Utilicé el recurso de la repetición donde lxs protagonistas se van desvaneciendo en la misma materialidad que lxs construye. El color de la tela original, lleva a pensar en etnias diferentes. De hecho parte de la investigación habla de la explotación textil en Etiopía, Centroamérica, China, África... Diferentes zonas francas del mundo. Ellxs lucen sometidxs al trabajo, con la mirada hacia abajo, los elementos de metal en este escenario proporcionan contraste lumínico y matérico.

Obra número 2. “Fragilidad”. Realizado en diciembre del año 2016; marco de madera rustica con telas en un color bordo opacado en un proceso de encolado y tinta, con tiras negras, soporte vertical mide 1.20 x 0.80. El bordado es utilizado como línea en el espacio. Los llenos y vacíos plásticos son reales. La rusticidad de la madera encierra la fragilidad de la tela blanca que se deshilacha donde trabaja la mujer. El calor de la plancha ha dejado su huella sumando un color quebrado. Retazos son sostenidos con alfileres en un tenso y delicado equilibrio.

Obra número 3. “Barrotes”. Realizado el año 2016; formato rectangular vertical, medidas 1.30 x 0.75, marco de madera rústica en el que están dispuestos cierres abrochados a la madera que contiene una historia y mil historias. Juventud en el taller. La mirada de la protagonista lo dice todo. El trabajo brilla ante la opacidad del trabajador. Los cierres no cierran, son como una cárcel que dialoga sobre un molde de pantalón deshecho central, nuevamente los espacios vacíos que hablan de ausencias o de carencias.

Obra número 4. “Con Agujeros Negros”. Realizado en mayo 2018; formato rectangular (horizontal), medidas 1.0 x 0.80, madera en la que moldes de papel, retazos de telas, hilos y tintas se superponen en una suerte de competición por oprimir a la mujer que apenas se puede ver, en otros casos se superponen logrando transparencias que desdibujan y crean una confusión visual. Oprimida y silenciada, los metales que una vez fueron decorativos ahora pesan en el rostro como una mordaza, en la obra los hilos van dibujando a modo de líneas el pequeño rostro, agujeros y espacios manchados y tintas que chorrean indefinidas dan cuenta de ese mundo desesperanzador que la oprime.

Obra número 5. “Mujeres Trabajando”. Realizado en septiembre del año 2019; madera rectangular (horizontal) 1.0 x 0.80. Realizado desde la superposición de telas y moldes de talleres, que por momentos dejan ver por transparencias los estampados que remiten a las

etnias que comparten estas realidades, manchas que opacan y contrastan en espacios grises, el color y la luz entra y sale dándole al espacio diferentes niveles, sorteando los grises y negros que rodean.

Obra número 6. Sin título. Realizado el año 2019; medidas 1.30 x 0.75, marco de madera rustica rectangular que sostiene desperdicios de talleres en una forma de repetición dejando intencionalmente agujeros por donde reflejar la luz como una condición de esperanza, repetición y peso visual en la parte superior oprime a la forma casi abstracta de la mujer que queda comprimida en el marco inferior. Hilos que entretejen y sostienen, la repetición como un ritmo en la construcción espacial que una y otra vez se plasma como un concepto de jornadas de trabajo.

Obra número 7. Sin título. Tela con mujer con flores negras, realizado el año 2016; medidas 1.35 x 0.50, desarrollado en un lienzo de planchado de taller con impresiones de quemaduras por el paso del tiempo, sostenido en un tubo de cartón de sedería. Mujer dibujada con trazos hechos con hilos sobre el lienzo que a modo de un sudario la devela como un Dios invisible, flores negras que cose y la envuelven como un rosario que la sostiene.

Obra número 8. Sin título. Tela con mujer y en las manos retazos que cuelgan en una paleta negros, realizado el año 2016, mide 1.35 x 0.40, soporte tela de planchado con desgastes y quemaduras, la forma vertical y estrecha del liencillo tomó la idea de un sudario en el que se muestran líneas a modo de tramas realizadas a máquina, una mujer que mira y pregunta sosteniendo entre sus manos telas negras que compiten con la mirada incesante de la mujer, los colores sepia grabados en el lienzo por el paso del tiempo, dan el marco y soporte cromático al tema del descarte, la huella el paso del tiempo como una constante en circular.

Obra número 9. “Niño”. Realizado el año 2019; formato rectangular (vertical) 1.20 x 0.80, soporte madera, materiales: telas, pantalones de descarte, botones viejos, dibujo en carbonilla y sanguina, alfileres, tinta china. Un pantalón de descarte sostiene la centralidad de un niño protagonista de este cuadro que mira al mundo que lo olvida, el peso del abandono y la soledad gravitan en la composición mediante texturas realizadas con botones viejos que se acumulan en imágenes del mundo del que surgen niños como él, la centralidad evoca ese espacio y tiempo estático en el que la realidad es siempre la misma por eso nos mira con insistencia mientras cose una y otra vez ese manto carente de iluminación que se desprende del cuadro como fusionado con esta realidad.

Obra número 10. “Mujer con Brillos”. Realizado en agosto del año 2019; soporte madera rectangular (vertical) 1.20 x 0.85, materiales que componen el cuadro: telas de diversas texturas algunas con brillos, tizas, carbonillas, hilos. Telas dispuestas por todo el espacio plástico en algunos lados se entrecruzan delimitando y dando forma a conceptos como “el adentro y el afuera”, “encierro”, “diferencias”, etc., cubren y apenas dejan ver el cuerpo de la mujer que observa el afuera de su realidad, aquello que le es negado la libertad; contrastes brillos y opacidad, afuera y adentro, contraste lumínico en el que la luz está dispuesta sobre la mujer como un símbolo de esperanza y de humanidad.

Reflexión: Poética y materialidad. Desde su pesado clima lumínico, esa extraña percepción de sensación de oscuridad y humedad, los contrastes que destacan aspectos compositivos y niegan o destacan texturas de acuerdo a la búsqueda de tensiones, “llenos” y “vacíos”, los colores de las telas estampadas que se quiebran y modelan dialogando con zonas acromáticas. La plancha caliente sobre el liencillo de planchado aporta al clima de quebramiento cromático, sumando poesía a las obras. Los lienzos de planchado son presentados como santos

sudarios. El metal de los cierres y broches se incrustan en las tramas textiles generando ritmos, los brillos y opacidades juegan sobre las superficies, aportando climas texturales a las producciones.

La tiza aparece como herramienta de diseño de la mordería, es un material frágil, vinculado al aprendizaje y de fácil desaparición, como este trabajo precarizado que se aprende casi como un legado familiar y pasa como un juego de postas de generación en generación sin remuneración proporcional al esfuerzo ni cuidados de la salud y derechos básicos del trabajador. Los hilos aparecen como líneas texturadas... Dibujan o vinculan, delimitan bordes o crean líneas de superficie. Juegan creando tramas de líneas curvas, rectas o combinadas.

Las obras generalmente comienzan con la observación de fotografías de talleres de producción textil del mundo. Estas fotografías son disparadores de ideas que se ven fortalecidas con la materialidad, logrando que el tema-soportes-escala-materiales se perciba como un todo conceptual.

Los papeles de moldería, recorte de pantalones, mangas de camisas, grampas, elásticos, botones, cierres, hilos,... son incorporados naturalmente en estas obras. Los materiales convencionales del mundo de las artes visuales se abrazan con la materialidad del universo textil. Lo más interesante tal vez sea la reutilización de materiales de descarte o viejos “para tirar”, tal como los paños de planchado teñidos por el calor de las planchas.

Quedan las puntadas expuestas como suturas....

Anexo de Imágenes de Procesos y Procedimientos

Figura 1

Proceso de Ensamblado de Imágenes y Dibujos del Cuadro Uno.

Figura 2

Construyendo Rostros con Puntadas a Máquina

Figura 3

Dibujando en Lienzos de Planchador.

Figura 4

Dibujo de Rostro Realizado con Máquina de Coser y con Hilos Industriales.

Figura 5

Proceso y Planteo de Elección de Fotografías Referenciales del Tema.

Nota. Fotografías de Costureras en Maquilas. Tomadas de (Campaña ropa limpia, 2013), (Villamizar, 2018).

Anexo. Video mp4 con obras. Música que acompaña: Canción Si, Cantante: Zaz. Compositores: Jean Jackes Goldman, Erick Benzi. <https://drive.google.com/file/d/1NEtuhqnF31b5-xl0LVZovQG-Ttugpgdu/view?usp=sharing>

Anexo de Archivo de fotografías con obras
<https://drive.google.com/file/d/1WICyOAFRCWHQV0ZSVzBJgXCSutZjqGE/view?usp=sharing>

Bibliografía

Arnheim R. (1972) Arte y percepción visual, EUDEBA

Wescher H. 1980, La historia del collage, del cubismo a la actualidad, editorial Gustavo Gili, Barcelona.

Arnold, J. (2018). *Queen Elizabeth's Wardrobe Unlock'd*, W S Maney and Son Ltd, Leeds. ISBN 0-901286-20-6

Arnold, J. (2000). *Patterns of Fashion: the cut and construction of clothes for men and women*, Macmillan (2009). Revised edition 2006. (ISBN 0-89676-083-9)

Barber, E. W. (2008). *Women's Work: The First 20,000 Years*, W. W. Norton. ISBN 0-393-03506-9

Barber, E. W. (1992). *Prehistoric Textiles: The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages with Special Reference to the Aegean*, Princeton University Press. ISBN 069100224X ISBN 978-0691002248

Gillow, J. and Sentence B. (2007). *World Textiles*, New York, Bulfinch Press/Little, Brown. ISBN 0-8212-2621-5

Jenkins, D. (2003). *The Cambridge History of Western Textiles*, Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 0-521-34107-8

Kadolph, S. J. (2007). *Textiles*, 10th edition, Pearson/Prentice-Hall. ISBN 0-13-118769-4
Bryan Lai, the book of inventions, 2013, Paradise, ISBN 054854854C ISBN 135-78488485781

Watt, J. C.Y. & Wardwell, A. E. (1997). *When silk was gold: Central Asian and Chinese textiles*. Nueva York: The Metropolitan Museum of Art. ISBN 0870998250.

Gillow, J. and Bryan S. *World Textiles*. (p. 10-11)

Barber, E. W. *Women's Work: The First 20,000 Years*. (p. 42-70)

Cambridge History of Western Textiles, (p. 1-6).

Gombrich, E. (2005). "Press statement on The Story of Art". The Gombrich Archive, Retrieved on January 18, 2008.

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. «Tejido copto». Consultado el 8 de noviembre de 2018.

María Fernanda Carmona. «Un viaje a la India a través de sus textiles». Consultado el 8 de noviembre de 2018.

Real Fábrica de Tapices. «Colección y archivo histórico». Consultado el 8 de noviembre de 2018.

Museo de Antropología de Córdoba. «Arte textil andino». Archivado desde el original el 12 de noviembre de 2014. Consultado el 23 de enero de 2015.

Biblioteca Nacional de Chile. «Textilería Aymara». Consultado el 23 de enero de 2015.

Biblioteca Nacional de Chile. «La tradición textil mapuche». Consultado el 23 de enero de 2015.

Sacbé la Ruta Maya (Canal 11, México). «Otras artes». Consultado el 23 de enero de 2015.

Junta de Andalucía (2008). «Temario de técnicas textiles». Consultado el 22 de enero de 2015.

Juan Carlos Tellechea. «“To Open Eyes” arte textil de Bauhaus en Bielefeld».

Consultado el 26 de enero de 2015.

Museo del Traje (2008). «Fibras 08. Arte Textil Contemporáneo». Consultado el 22 de enero de 2015.

Referencias

Adorno, W. T. (1984). *Teoría Estética*. España. Orbis S. A.

Barbara, B. (abril de 2005). *El Lenguaje de Carlos Alonso. Nomadas (Col)*. Obtenido de Redalyc.org: <https://www.redalyc.org/pdf/1051/105116726017.pdf>

Campaña Ropa Limpia. (16 de mayo de 2013). *ropalimpia.org (fotografía)*. Obtenido de campaña ropa limpia: <https://ropalimpia.org/noticias/lo-logramos-acuerdo-historico-31-marcashan-firmado-el-programa-para-la-mejora-de-la-seguridad-en-bangladesh/>

Gago, V. (2016). *Anfibia*. Obtenido de revistaanfibia.com: <http://revistaanfibia.com/ensayo/progreso-clandestino/>

Moneda, C. I. (Dirección). (2015). *Documental Moda Ética* [Película]. España.

Morán, C. (s.f.).

Morán, C. (22 de setiembre de 2015). The True Cost. (J. Cervera, Entrevistador)

Rebeca, P. (2015). *Documental Moda Ética*. Obtenido de Dowe Change It?: <https://dowechangeit.wordpress.com/>

Villamizar, D. (13 de diciembre de 2018). *Portal Semana*. Obtenido de semana.com: <https://www.semana.com/agenda/articulo/fast-fashion-y-violencia-de-genero-unarelacion-estrecha/72348/>